

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО»

ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ

Портрет

Средний дошкольный возраст (4—5 лет)

Учебно-наглядное пособие

Автор-составитель Н. А. Курочкина

Выпуск 1

Санкт-Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2018

ББК 74.100.5

371

371 Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный возраст (4—5 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-сост. Н. А. Курочкина. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — Выпуск 1. — 16 с. + 8 цв. илл. — (Методический комплект программы «Детство»).

ISBN 978-5-906937-88-9

В альбоме предложена методика педагогической работы, представлены конспекты занятий и цветные репродукции картин известных художников для ознакомления дошкольников 4—5 лет с портретной живописью.

Знакомство детей с данным видом живописи будет способствовать развитию их эмоционально-эстетических и художественных чувств. Благодаря знакомству с портретом ребенок приобщается к истории и культуре общества, приобретает знания об известных деятелях науки и искусства, о сословных и национальных отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах.

Издание адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, руководителям художественных студий, студентам педагогических вузов и колледжей, родителям и гувернерам.

ББК 74.100.5

Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Е. А. Ушакова
Корректор Н. И. Григорьева
Дизайнер Ю. Б. Кулевич
Верстка А. В. Шакиров

Служба «Книга — почтой»:
ООО «АРОС-СПб»
192029, Санкт-Петербург, а/я 37
Тел. (812) 973-35-09
E-mail: arosbook@yandex.ru

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru

Подписано в печать 13.10.2017.
Формат 60×90 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 2,0.
Тираж 10 000 (1-й завод 1400) экз. Заказ № .

Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
E-mail: razum34@gmail.com
www.raz-um.ru

Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10,
корпус 2, литер А, помещение 44

ISBN 978-5-906937-88-9

© Н. А. Курочкина, 2017

© ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, оформление

ОТ АВТОРА

Портретная живопись — один из самых сложных и значительных жанров изобразительного искусства. Это не просто воспроизведение черт конкретного человека, где на первый план выступает достижение внешнего сходства. Создание истинного произведения искусства требует изучения психологии, понимания внутреннего мира человека, сущности его характера, неповторимости облика; определения его как типичного представителя эпохи, национальности, сословия; выражения художником своего отношения к изображаемому. Ни один другой жанр живописи не раскрывает человека так, как это делает портрет. Художественными средствами он подчеркивает самое существенное в человеке, многообразие его качеств: физических, нравственных, эмоциональных, интеллектуальных. Способами передачи эмоционального состояния человека являются выразительные движения: мимика, жест, поза, интонация. Художник раскрывает внутренний мир человека, дает психологическую характеристику переживаний, используя изобразительный язык человеческих чувств. Поэтому портретная живопись окажет существенную помощь как средство развития у детей человековедения — понимания состояний другого человека. Умение читать настроения и чувства, наблюдательность, зоркость души, способность эмоционально откликаться на боль и радость другого, сопереживать ему — это важнейший душевный труд, требующий постоянного внимания и пестования.

При ознакомлении с портретом ребенок имеет возможность почувствовать себя и крестьянским мальчиком, и неунывающим веселым солдатом, и озорной девчонкой... Способность поставить себя на место другого, испытать его радость, удивление или огорчение порождает чувство заинтересованности, сопричастности, ответственности, освобождает ребенка от замкнутости. Проживая чужие жизни, он учится сочувствовать и сопереживать. Познавая другого, дошкольник глубже познает и себя, опытом ощущений и отношений других людей может корректировать, уточнять свои эмоции и чувства, развивать умение понимать окружающих, проявляя доброжелательность, стремление к общению, взаимодействию, чуткость и заботу.

Ознакомление детей с портретной живописью будет способствовать развитию эмоционально-эстетических и художественных чувств, которые характеризуются многомерностью, сложным переплетением зачастую противоположно направленных эмоций («и смех и слезы»), что тренирует чувства, делает их более совершенными.

Чем раньше мы начнем развивать эмоционально-чувственный мир ребенка, тем ярче и неординарнее станет работать его воображение, образное и ассоциативное мышление, тем интереснее и богаче окажется его творческое самовыражение. Благодаря знакомству с портретом ребенок приобщается к истории и культуре общества, приобретает знания об известных деятелях науки и искусства, о сословных и национальных отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах.

В данном пособии предложена система ознакомления детей 4—5 лет с портретной живописью, сформулированы задачи, представлены конспекты занятий.

Художники специально не пишут портреты для детей, поэтому подобрать материал для использования в педагогическом процессе достаточно сложно. Однако установленные особенности восприятия детьми портретной живописи позволили определить некоторые принципы отбора произведений: во-первых, это картины высокохудожественные как по содержанию, так и по средствам выразительности, то есть произведения, отмеченные печатью таланта, определенного обществом; во-вторых, художественный образ портрета

доступен пониманию детей, близок уровню их эмоциональных переживаний (портреты с ярко представленной экспрессией эмоциональных состояний, показанных через мимику, жесты, позы); в-третьих, портреты разные по содержанию, типам, средствам и манере изображения.

Ознакомление 4—5-летних детей с портретом начинается со второй половины учебного года, после того как они освоят жанры натюрморта и пейзажа. Детей этого возраста знакомим с женским, мужским, детским портретом, с особенностями этого жанра, его отличиями от других видов живописи. Сначала дети рассматривают изображения лиц с ярко выраженной экспрессией (смеется, сердится и др.), затем это может быть портрет, где наряду с мимикой выразительны жесты, позы человека.

Обращается внимание не только на эмоциональное состояние, характер изображенного, но и на одежду, подчеркивающую социальное положение человека, и среду, способствующую более глубокому раскрытию образа.

На всех этапах работы ребята постепенно знакомятся со средствами выразительности живописного портрета.

Для полноценного восприятия художественного произведения детям необходим опыт социальных взаимоотношений, эмоциональных переживаний и видение их внешнего выражения. Поэтому в пособии предусмотрена подготовительная работа по восприятию портрета. Она осуществляется в играх-драматизациях, художественно-развивающих играх, чтении литературных произведений, беседах на темы предстоящих занятий, на музыкальных, изобразительных, речевых занятиях и в свободной деятельности детей.

Каждое занятие по восприятию портретной живописи предусматривает привлечение произведений других искусств, способствует полихудожественному развитию детей, создает творческую атмосферу и помогает ребятам осознать собственные эмоции, усиливая их.

Знакомство дошкольников с портретной живописью не должно ограничиваться рамками представленных произведений. В пособии даны лишь образцы занятий, намечена логическая последовательность в долгом процессе развития ребенка средствами изобразительного искусства.

Желаю успехов в вашей творческой деятельности!

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ С ПОРТРЕТОМ

В средней группе мы впервые знакомим детей с портретом как с жанром живописи. Перед нами встанут следующие задачи.

1. Вызвать у дошкольников интерес к портрету, желание внимательно его рассматривать; эмоционально откликаться на настроение изображенных людей; осмысливать эмоции, чувства, отношение к воспринимаемому, ощущать радость от мастерства и таланта художника; соотносить воспринятое с собственными чувствами и опытом, выражать свои переживания и ощущения.

2. Подводить детей к пониманию того, что в живописном портрете художник изображает реального, конкретного человека (или группу людей), выражая свои чувства и отношение к нему; не разрушая целостного художественного образа, знакомить детей с некоторыми средствами выразительности живописного портрета, углубляя тем самым проникновение в смысл художественного образа: учить всматриваться в лицо изображенного человека, замечать его внутреннее эмоциональное состояние через внешнее выражение глаз, бровей, губ, т. е. читать рисунок, так как именно в лице ярко выражается душевное состояние человека, его индивидуальность; обращать внимание детей на экспрессивные свойства жеста (движения рук, ног) и позы, их единство с выражением лица, а также с колоритом портрета, помогающим понять настроение изображенного и отношение к нему художника; подводить ребят к видению некоторых элементов композиции портрета: формат полотна, портрет-лицо, погрудный портрет, портрет с несложной позой и жестами рук.

3. На доступном для детей уровне формировать представление о портрете как об особом жанре живописи и о некоторых его типах (женский, мужской, разновозрастной), о языке живописи, последовательности рассматривания портрета; обогащать словарь детей эстетическими, искусствоведческими терминами, образными оборотами речи, которые дети смогут использовать в своих суждениях; развивать ощущение взаимосвязи живописных образов с образами других искусств по отраженному в них эмоциональному настроению.

Знакомство с портретной живописью в средней группе следует начинать, когда дети уже имеют некоторые представления о живописи и таких ее жанрах, как натюрморт и пейзаж.

Портрет — сложный жанр живописи. Понимание его требует от дошкольников определенного социального опыта, знаний как об эмоционально-нравственных проявлениях, взаимоотношениях человека с обществом и о выражении этого отношения в речи, мимике, жестах, так и об изобразительном искусстве, его языке, способах создания художественных образов. Поэтому требуется длительная работа с детьми, содержание которой будет включать два направления. Первое — это формирование представлений о человеке, его чувствах, эмоциях, нравственном отношении к явлениям жизни, внутреннем и внешнем проявлении этого отношения. Второе направление — постепенное формирование у детей понимания языка живописного образа портрета. Работа по первому направлению будет проходить на различных занятиях, в играх, в повседневной деятельности, по второму направлению — на специальных занятиях по ознакомлению с портретом и в художественной деятельности.

В повседневной жизни воспитатель развивает у ребят внимательность, наблюдательность, видение эмоциональных проявлений товарищей (внешнее выражение состояний). Например, в группу вошла Наташа, она в нарядном платье, смеется, радостная. Воспитатель говорит детям: «Ах, какая Наташа сегодня веселая, радостная, она прямо вся светится! И платье у нее красивое!» Или обращает внимание нескольких детей на Сашу: «Посмотрите на Сашу, кто-то его обидел. Он сейчас заплачет! Поглядите на поникшие плечи и голову, а

лицо какое обиженное: брови уголками подняты, а кончики губ опущены. Давайте скорее подойдем к нему, пожалеем его и утешим!»

Воспитатель постоянно обращает внимание ребят и на эмоциональное состояние взрослых. Кроме того, четко передает детям свои чувства, ярко проявляя их внешне — в интонациях, мимике, жестах, позах, движениях. Следует учить детей понимать язык жестов, мимику. Хороший воспитатель зачастую вместо потока слов использует жест, мимику. Это приучает ребят обращать внимание на реакцию взрослых, на их поступки, развивает внимательность и наблюдательность.

Так, вместо слова «нельзя» можно погрозить пальцем, покачать головой, развести руки: «Ну и ну!» «Помолчи!» — поднести палец к губам. Одобрительные жесты: поглаживание, аплодисменты. Следует показать детям и другие жесты, рассказав, что они выражают (огорчение, обиду, испуг, задумчивость и т. д.). Можно провести специальные занятия: «Когда нам весело, когда — грустно», «Что значит *испуганный*, *удивленный*?», «Угадай, что я говорю» (использование мимики и пантомимы). Цель таких занятий: подведение детей к пониманию эмоциональных состояний человека и их внешних выражений. При проведении музыкальных занятий или занятий по развитию речи следует обращать внимание на настроение, чувство, выраженное в музыкальных и литературных произведениях.

Хорошо использовать имитационно-образные игры, игры-драматизации, в которых дети упражняются в характерных жестах, позах, мимике. Например, показать, как идет *хитрая* лисичка, как прыгает *испуганный* зайчик, как вразвалочку пробирается через кусты *косоплый* мишка.

Здесь могут помочь просмотр диафильмов, кинофильмов и иллюстраций к сказкам. Прочитав сказку, можно рассмотреть иллюстрации, уточнив, как художник нарисовал *злого* волка, *добрую* совишку-сову и т. д. С этой же целью можно использовать и художественно-развивающие игры: «Кто смеется? Кто плачет?» или «Кому весело? Кому грустно?», «Убери лишнюю» (дети сравнивают ярко изображенные на карточках эмоциональные состояния людей и группируют их по общности).

Очень нравятся детям игры, в которых требуется угадать, понять жест, движение, позу. Например, игра «Где мы были — мы не скажем, а что делали — покажем», «Расскажите без слов», «Угадай, кто что делает» и др.

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

О ком рассказывает портрет

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к новому жанру живописи — портрету, желание его внимательно рассматривать, эмоционально откликаться на настроение художественного образа, испытывать удовольствие и радость от встречи с ним. Развивать воображение и образное мышление.

Познакомить детей с портретом как с жанром живописи, подводя их к пониманию того, что портрет — это изображение реального, конкретного человека, который живет сейчас или жил когда-то, что художник изображает в портретах интересных или близких ему людей не только похоже, но и отмечая индивидуальные, присущие каждому человеку особенности, выражая свое отношение с помощью рисунка, цвета, построения изображения.

Дать представление о некоторых типах портретов (женский, мужской и разновозрастной). Обогащать словарь детей эстетическими терминами, образными выражениями. Развивать ощущение взаимосвязи настроений изобразительных и музыкальных образов.

Подготовительная работа. Занятия по ознакомлению детей с натюрмортом, пейзажем. Изображение людей (рисование, лепка, аппликация).

Материалы. Репродукции портретов: «Маргот танцует» П. П. Кончаловского, «Смеющийся солдат» (фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы») В. И. Сурикова, «Портрет крестьянки в русском костюме» И. П. Аргунова, «Портрет Ф. Юсупова с бульдогом» В. А. Серова, «Портрет Л. Н. Толстого» Н. Н. Ге. Аудиозапись музыкального отрывка из пьесы «Грезы» Р. Шумана.

Ход занятия

В зале на стендах расположены репродукции картин.

Воспитатель. Ребята, сейчас мы пойдем на выставку художественных картин и полюбуемся ими. Вы тихо войдете в зал, самостоятельно походите около картин и внимательно их рассмотрите, а потом расскажете, про кого эти картины. Когда музыка закончится, подойдите к стульчикам и сядьте.

Дети входят под тихо звучащую музыку в зал, подходят к стендам и рассматривают портреты. Через 2 минуты музыка замолкает.

Воспитатель. Понравились вам картины? (*Ответы детей.*) Про кого же они? Да, про девочку, мальчика, мужчину, женщину, старого человека — про взрослых и детей, а в целом — про людей. Такие картины называются портретом. Портрет — это изображение реального человека, который живет сейчас или жил когда-то. Художник изображает человека не только очень похоже, но он еще старается нарисовать его так, чтобы все увидели, какой он: добрый или злой, веселый или грустный, хитрый или простодушный.

Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас:
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик или балерина,
Или Колька — твой сосед,
Обязательно картина
Называется портрет.

А. Кушнер

Обычно художник пишет портрет того человека, которого он знает, любит, уважает. Часто художники пишут портреты своих детей или детей знакомых. Посмотрите на картину «Маргот танцует» Петра Петровича Кончаловского. Художник нарисовал свою озорницу дочку. Иногда портреты художнику заказывают, а иногда он сам выбирает себе модель, то есть того, кого он хочет нарисовать. Например, Николай Николаевич Ге очень уважал великого писателя Льва Николаевича Толстого и нарисовал его. Посмотрите на портрет.

А вот портрет Феликса Юсупова. Художнику Валентину Александровичу Серову картину заказали родители мальчика. Феликс очень любил свою собачку — бульдога, художник и его нарисовал.

Понравились вам портреты? (*Ответы детей.*) Давайте еще поглядим на них, полюбуемся и послушаем прекрасную музыку.

Включает на 1—2 минуты отрывок из музыкального произведения «Грезы» Р. Шумана.

**«Смеющийся солдат»
(фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы»)
В. И. Суриков**

Программное содержание. Формировать у детей интерес к портрету, желание его внимательно рассматривать, получать радость и удовольствие от мастерства художника, откликаться на эмоциональное состояние героя и сопереживать ему.

Подводить детей к пониманию того, что портрет — это изображение реального человека, который живет сейчас или жил когда-то. Учить всматриваться в лицо изображенного солдата, показывая, что через рисунок лица (его выражение) художник передает внутреннее эмоциональное состояние человека, то есть учить детей читать рисунок, видеть главное: радостное, веселое, задорное состояние солдата, уверенного в себе человека, которому ничего не страшно.

Обратить внимание на одежду солдата, ее необычность: синий кафтан с красными вставками на груди, воротнике и рукавах, ярко блестящие медные пуговицы, синяя шляпа-треуголка — это форма суворовских солдат. Сочетание цветовых тонов создает настроение бодрости, жизнерадостности, уверенности.

Обогащать речь детей эмоционально-эстетическими определениями: веселый, радостный, бодрый, ясные глаза, добрый молодец, удаль молодецкая.

Подготовительная работа. Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображениями улыбающихся, смеющихся, хохочущих людей. Беседа «Когда нам весело, когда смешно».

Материалы. Фрагмент «Смеющийся солдат» из репродукции картины «Переход Суворова через Альпы» В. И. Сурикова. Аудиозапись марша из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.

Ход занятия

Дети сидят полукругом перед закрытой картиной.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, я хочу показать вам портрет молодого солдата. В этом портрете художник рассказал, какой это человек. Нам предстоит отгадать эту загадку. Посмотрите на портрет внимательно.

Открывает картину, включает музыкальный отрывок, дает время для рассматривания и прослушивания.

В о с п и т а т е л ь. Что же нам рассказывает художник об этом солдате? Какой он? (*Ответы детей.*) Да, это молодой парень — здоровый, крепкий, веселый, озорной, про такого говорят «добрый молодец». Как художник изобразил смеющегося солдата? (*Ответы детей.*) Правильно! Молодцы! Вы увидели, что у него открыт рот, видны белые блестящие зубы. Кончики губ слегка подняты вверх. Щеки румяные, как наливные яблоки. Он «и смеется и хохочет, будто кто его щекочет» (К. И. Чуковский). А какие глаза у солдата? Ясные, голубые, веселые, задорные. Такое впечатление, что он смеется до слез: «И смеется-заливается так, что горы сотрясаются». Лицо у него славное и симпатичное. Наверное, это очень хороший и добрый человек, уверенный в себе. Он ничего не боится — бравый солдат, защитник Родины, удалой молодец!

Расскажите, какие цвета использовал художник, рисуя солдата. (*Ответы детей.*) Самое яркое пятно на портрете — это лицо. Что вы скажете о его цвете? Верно, у парня загорелое лицо. Видно, что он много времени проводит на воздухе.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ

В. И. Суриков. ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ. Фрагмент: СМЕЮЩИЙСЯ СОЛДАТ (1799 г.)

В. М. Васнецов. ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (1897 г.)

П. П. Кончаловский. МАРГОТ ТАНЦУЕТ (1949 г.)

В. А. Серов. ПОРТРЕТ А. К. БЕНУА (1909 г.)

И. П. Аргунов. ПОРТРЕТ КРЕСТЬЯНКИ В РУССКОМ КОСТЮМЕ (1784 г.)

Н. Н. Ге. ПОРТРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО (1884 г.)

В. А. Серов. ПОРТРЕТ Ф. Ф. ЮСУПОВА С БУЛЬДОГОМ (1903 г.)

В. А. Серов. ПОРТРЕТ МИКИ МОРОЗОВА (1901 г.)

Н. Н. Ге. ПОРТРЕТ НИКОЛАЯ ГЕ, ВНУКА ХУДОЖНИКА (1889 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Задачи педагога по ознакомлению детей 4—5 лет с портретом	5
Конспекты занятий	6
О ком рассказывает портрет	6
«Смеющийся солдат» (фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы»).	
В. И. Суриков	8
«Маргот танцует». П. П. Кончаловский	9
«Портрет А. К. Бенуа». В. А. Серов	10
«Царь Иван Васильевич Грозный» (фрагмент). В. М. Васнецов	12
«Портрет Мики Морозова». В. А. Серов	13
«Портрет Николая Ге, внука художника». Н. Н. Ге	14
Перечень репродукций	16

